

UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES
CARRERA DE COMUNICACION SOCIAL
.....

ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA CULTURAL

Profesor: Esteban Vernik

1er. Cuatrimestre de 1997

1. Introducción

En la primera mitad de este siglo, en el contexto de ascenso del nazismo en el centro de Europa, surge una reflexión sobre el carácter de las industrias culturales. Los trabajos de los mentores de la escuela de Frankfurt en los Estados Unidos, Horkheimer y Adorno, inauguran una disquisición sobre el papel integrador y enajenante de las industrias culturales. De manera paralela, surgen las tesis sobre la pérdida del aura del arte en la era de la reproductividad técnica, escritas por Walter Benjamin en su penoso peregrinar, y las de Lukács elaboradas en la naciente Unión Soviética, sobre la cosificación del arte y la vida cotidiana. En conjunto, estos trabajos conforman una teoría crítica sobre los efectos de la racionalidad occidental que ubica a las industrias culturales en un lugar central dentro de las culturas objetivadas; es decir, de culturas cada vez más alejadas de la subjetividad de los individuos.

Se trata en efecto de una reflexión sobre el progreso y la nostalgia que en mucho no ha perdido vigencia y que, después de

los embates del posmodernismo y el populismo cultural, nos ilustra cómo el surgimiento de las industrias culturales que hoy vemos a nivel transnacional no puede dejar de asociarse con la expansión del capitalismo industrial y del sistema moderno de Estados-nación. Así, frente a las posiciones que celebran los aspectos democratizantes de la producción en serie de las industrias culturales, las teorías críticas nos permiten enriquecer esa reflexión al recordarnos también su carácter de productoras de artefactos que portan consigo la incorporación - con más o menos resistencias- de vastos sectores de la sociedad al sistema de dominación político, económico y cultural.

Nuestro itinerario teórico partirá de esas reflexiones pioneras sobre las industrias culturales para -después de detenernos en el problema de la técnica y el dinero, en cuanto medios modernos que se transforman en fines en sí mismos- analizar los fenómenos de la contemporaneidad que se inscriben en la massmediatización de la cultura por parte de las industrias culturales avanzadas. Llegados a este punto, el curso examina problemas tales como: la expansión de la cultura audiovisual, el desarrollo de nuevas formas y de un nuevo orden de la comunicación, la concentración en *holdings* multimedias y las políticas de legislación de estos nuevos espacios. En este recorrido, consideraremos también los aportes que han hecho autores latinoamericanos, especialmente los que refieren a nuestros ámbitos de vivencias más próximos.

2. Objetivos:

a) General: . Proveer elementos de reflexión y de análisis sobre la estructura de las industrias culturales.

b) Específicos: . Situar a los fenómenos que se desprenden de las actuales estructuras de la industria cultural en un contexto socio-histórico

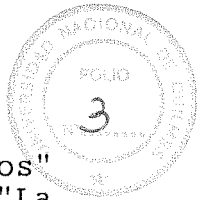
. Analizar los debates que desde su surgimiento animó la reflexión sobre las estructuras de la industria cultural

. Analizar algunos de los problemas que suscitan hoy las viejas y las nuevas estructuras de las industrias culturales.

3. Contenidos y bibliografía básica:

I. De la cultura comunitaria a las culturas industrializadas. Ramas de la I.C.: editorial, radiofónica, musical, del espectáculo, del entretenimiento, cibernética, etc. Artefactos de la I.C. Vida cotidiana e I.C. De las soberanías nacionales a las massmediáticas.

Bibliografía:

Thompson: "El desarrollo de las industrias de los medios" "Algunas características de la comunicación de masas", "La comunicación masiva entre el mercado el Estado" y "La apropiación cotidiana de los productos massmediados", en Ideología y cultura moderna.

Mier y Piccini: "Industrias culturales: hacia la extinción de un grito", en El desierto de espejos.

Complementaria:

Hall, S.: "La cultura de los medios de comunicación y el 'efecto ideológico'", en Curran, J. y otros: Sociedad y comunicación de masas.

Thompson: Ideología y cultura moderna. ("Introducción" y Cap. 1)

Mier y Piccini: "El espacio televisivo y los nuevos sistemas de integración nacional", en El desierto de espejos.

II. Las industrias culturales como expresiones de la racionalidad técnica. La relación medios/fines y la razón calculante. El conflicto de la cultura moderna. El dinero y la técnica como medios modernos que devienen en fines. El problema de la técnica. Lo público y lo privado como fundantes de la modernidad.

Bibliografía:

Simmel: "El conflicto de la cultura moderna", en El individuo y la libertad.

Ortega: Meditación de la técnica. (Cap. 1 y 2).

Habermas: Historia crítica de la opinión pública. (Cap. 1).

Complementaria:

Thompson: "La escritura, la imprenta y el inicio del comercio de noticias", en Ideología y cultura moderna.

Lyotard, J.F.: La condición postmoderna.

Marinetti: "Manifiesto futurista"

Girondo: "Manifiesto Martín Fierro"

De Andrade: "Manifiesto Antropofágico"

Marcos: "Manifiesto de la Selva Lacandona"

III. Las I.C. como expresiones modernas: expansión del capitalismo y del sistema de Estados-nación. Las I.C. como mistificación de masas. Alienación y enajenación. La pérdida de la espontaneidad. La pérdida del aura de la obra de arte. La cosificación de las culturas.

Bibliografía:

Adorno y Horkheimer: "La industria cultural", en Dialéctica del iluminismo.

Benjamin: "El arte en la era de la reproductividad técnica", en Iluminaciones.
 Barbero: "Industria cultural: capitalismo y legitimación", en De los medios alas mediaciones.
 Thompson: "Repensando la ideología: una concepción crítica".

Complementaria:

Adorno: "Razón" y "Revelación", en Consignas.
 Benjamin: "París, capital del siglo XIX", en Sobre el programa de filosofía futura.
 González y Rinesi: Decorados. (Artículos de González, Rinesi y Viñas).

IV: Las I.C. como expansión de lo público. La ampliación democratizadora de las I.C. La crítica a la tesis de la ideología dominante. Populismo cultural y posmodernidad. Alta y baja cultura. Lo popular y lo masivo. Lo local, lo nacional y lo global.

Bibliografía:

García Canclini: "De lo público a lo privado: la 'americanización' de los espectadores", "Cómo habla hoy la sociedad civil", en Consumidores y ciudadanos.
 Monsivais: "Literatura latinoamericana e industria cultural", en Cultura y pospolítica.
 Margulis y otros: La cultura de la noche. (Artículos varios).
 Thompson: "La comunicación masiva entre el mercado y el Estado" y "Repensando la ideología en la era de la comunicación de masas", en Ideología y cultura moderna.
 González: "Videotecnología y modernidad por los dominios de Pedro Páramo", en Más cultura(s).

Complementaria:

Thompson: "Reconstituyendo los límites entre la vida pública y la privada", en Ideología y cultura moderna.
 González: "La cofradía de las emociones (in)terminables", en Más cultura(s).
 Landi: Devórame otra vez. (Cap. 1).
 Sarlo: Escenas de la vida posmoderna. (Cap. 1).
 Eco: "La neurosis de las fotocopias", en Página 12, 16/6/91.

V. Contemporaneidad e I.C. Las I.C. avanzadas: hipermedios, CD-roms, discos láser, etc. Materialidad y virtualidad. Las nuevas formas de concentración. Holdings y monopolios. Los problemas de legislación. Políticas culturales para tiempos massmediáticos.

Bibliografía:

Thompson: "El impacto social de las nuevas tecnologías de comunicación", en Ideología y cultura moderna.

Piscitelli: Ciberculturas. (Cap. 5 a 9).
Toussaint: Democracia y medios de comunicación.
Getino: Las industrias culturales en Argentina. ("Políticas públicas y legislación").

Complementaria:

Crovi: "La televisión en las universidades públicas", en Toussaint: ¿Televisión pública en México?.
Etenou: "Televisión de Estado, ¿para qué?", en Toussaint: ¿Televisión pública en México?.
Landi: Devórame otra vez. ("La nueva industria cultural").
Verón: "Interfases sobre la comunicación audiovisual avanzada", en J.M. Ferry y D. Wolton (eds.): El nuevo espacio público.

6. Forma de trabajo: Las sesiones serán semanales y de cinco horas de duración. Cada sesión se desarrollará como seminario teórico-práctico con exposiciones del docente y participación activa de los alumnos en la discusión de las lecturas recomendadas. Los estudiantes serán evaluados en función de su rendimiento en dos exámenes parciales y en una presentación oral y escrita de un trabajo monográfico; los alumnos podrán alcanzar la promoción sin examen final en caso de calificar con un promedio no inferior a siete.

7. Requisitos para la inscripción: Los participantes deberán haber aprobado la cursada de las materias de "Teoría de la comunicación IV" y "Elementos de economía y teoría del desarrollo", o bien, "Semiótica II" y "Elementos de economía".

8. Bibliografía General:

Adorno, T.W. y Horkheimer, M. (1969): Dialéctica del Iluminismo. Buenos Aires, Sudamericana. ("La industria cultural. El iluminismo como mistificación de masas").
Adorno, T.W.: "Progreso" y "Revelación", en Consignas. Buenos Aires: Amorrortu, 1993.
Benjamin, W. (1983): "El arte en la era de la reproductividad técnica", en Iluminaciones I. Madrid, Taurus.
Ferrer, C.: El drama de la mirada. Buenos Aires, Colihue, 1996.
García Canclini, N.: Consumidores y ciudadanos. Conflictos multiculturales de la globalización. México: Grijalbo, 1995.
García Canclini, N. (ed.): Cultura y pospolítica. México, Grijalbo-CONACULTA, 1995. (Artículos varios).
Getino, O.: Las industrias culturales en Argentina. Buenos Aires: Colihue, 1994. ("Políticas públicas y legislación").

- González, H. (1992): La mirada satírica. 12 hipótesis sobre Página 12. Buenos Aires, Manuel Suárez Editor.
- González, H. y Rinesi, E. (comps.): Decorados. Apuntes para una historia social del cine. Buenos Aires, Manuel Suárez Editor.
- Habermas, J.: Historia crítica de la opinión pública. Madrid, Tecnos, 1987.
- Hall, S.: "La cultura de los medios de comunicación y el 'efecto ideológico'", en Curran, J. y otros: Sociedad y comunicación de masas. México: F.C.E., 1986.
- Landi, O.: Devórame otra vez. Qué hizo la televisión con la gente. Qué hace la gente con la televisión. Buenos Aires: Planeta, 1992.
- Lyotard, J.F.: La condición postmoderna. Cátedra, Madrid, 1984.
- Margulis, M. y otros: La cultura de la noche. La vida nocturna de los jóvenes en Buenos Aires. Buenos Aires: Espasa, 1994.
- Martín-Barbero, J.: De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía. México: Gustavo Gili, 1991. (Cap. 3: Industria cultural: capitalismo y legitimación).
- Martín-Barbero, J.: "Comunicación e imaginarios de la integración", Intermedios n° 2. México: 1992.
- Mier, R. y Piccini, M. (1987): El desierto de espejos. Juventud y televisión en México. México, UAM-Plaza y Valdes.
- Revista Nueva Sociedad n° 140: "Computadoras, televisores y política(s)", Caracas, noviembre de 1995. (Artículos de Barbero, Mata, Piscitelli y Ferrer).
- Schmucler, H. (1994) : "El regreso de las palabras o los límites de la utopía mediática", en Revista de Ciencias Sociales n°1, Universidad Nacional de Quilmes.
- Schmucler, H. y Mata, M.C. (comp.) (1992): Política y comunicación. ¿Hay un lugar para la política en la cultura mediática? Buenos Aires: Catálogos.
- Simmel, G.: El individuo y la libertad. Ensayos de crítica de la cultura. Barcelona: Península, 1986 ("Transformaciones de las formas culturales").
- Thompson, J.B.: Ideología y cultura moderna. Teoría crítica social en la era de la comunicación de masas. México: UAM-X, 1993.
- Toussaint, F. (coord.): Democracia y medios: un binomio inexplorado. México: La Jornada/UNAM, 1995. (Artíc. varios).
- Vernik, E: "Comunidades Cercadas. La exclusión urbana en la televisión y en la vida", en Perfiles latinoamericanos. Revista de Flacso-México, n°9. México: 1996
- Verón, E.: "Interfases sobre la comunicación audiovisual avanzada", en J.M. Ferry y D. Wolton (eds.): El nuevo espacio público. Barcelona, Gedisa, 1994